

PROYECTO DE TITULACIÓN

“Danza Oriental”

Foto-libro sobre la historia de la danza Oriental mediante el diseño fotográfico.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO.

MICAELA PROAÑO PLATA

Autor(a)

XAVIER GRANJA CEDEÑO

Director(a)

Quito,2021

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, **Micaela Proaño** con cédula de ciudadanía No. **1717555807**, declaro que soy autor(a) del proyecto de Titulación con título: “**Danza Oriental**”. Que éste es original, auténtico y personal, y todos los efectos académicos y legales que se desprenden del proyecto, son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación

En Quito, febrero de 2020

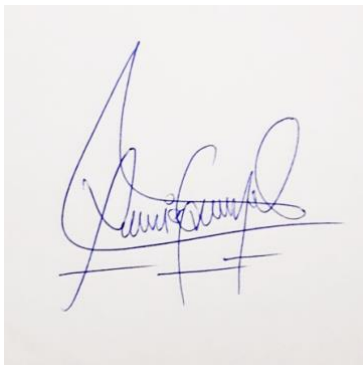
Micaela Proaño Plata

C.C **1717555807**

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, **Xavier Granja Cedeño**, con cédula No **1712718145**, certifico que la señorita MICAELA PROAÑO PLATA, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, febrero de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Xavier Granja Cedeño', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Xavier Granja Cedeño

Director del proyecto.

C.C 1712718145

RESUMEN

El proyecto se basa en una representación de las épocas más importantes de la danza oriental teniendo como producto final un foto-libro que alberga la investigación obtenida acerca de la historia de la danza oriental mediante la unión de técnicas de diseño y fotografía. El proyecto reflexiona acerca de la imagen y el diseño como medio de comunicación y la técnica del nuevo documentalismo para concluir en las imágenes finales.

Palabras clave: Danza oriental, danza árabe, belly dance, raqs sharqi, fotodocumental, fotografía documental, nuevo documentalismo

ABSTRACT

The project is a representation of the most important oriental dance eras having as a result a photo-book with the information obtained during the investigation process using techniques such as design and photography. This project reflects about the image as a means of communication and also reflects about the new documentary technique in photography to achieve the final images.

Key words: Oriental dance, belly dance, documentary photography, raqs sharqi, contemporary documentalism

ÍNDICE

I. Investigación	6
I.A. Definición del Tema	6
I.B. Objetivos y Alcance	12
I.C. Estrategia y Táctica	13
II. Desarrollo	14
II.A. Marco Teórico	14
<i>II.A.1. Capítulo 1: Recorrido histórico de la danza oriental</i>	14
<i>II.A.2. Capítulo 2: Fotografía documental</i>	22
<i>II.A.3. Capítulo 3: Nuevo documentalismo</i>	26
<i>II.A.4. Capítulo 4: Fotografía y diseño como medio de comunicación</i>	29
II.B. Audiencia	32
II.C Propuesta conceptual	33
II.D. Diseño en Detalle	33
II.E. Diseño Final	35
II.F. Producción	37
III. Comercialización	45
III.A. Nombre Comercial	46
III.B. Posicionamiento en el Mercado	46
III.C. Canales de Distribución	46
III.D. Presupuesto del Prototipo, Costo y Precio de venta	46
IV. Cierre	47
IV.A. Conclusiones	47
IV.B. Recomendaciones	49
ANEXOS	53

I. Investigación

I.A. Definición del Tema

I.A.1. Título y Subtítulo

I.A.1.a. Título: Danza Oriental

I.A.1.b. Subtítulo: Foto-libro sobre la historia de la danza Oriental mediante el diseño fotográfico.

I.A.2. Eje y Línea de Investigación

I.A.2.a. Eje: Proyecto de diseño

I.A.2.b. Línea de investigación: Persona

I.A.3. Introducción.

La fotografía es un medio de comunicación el cual permite expresar desde la creación de la imagen, ya sea narrar una realidad social, política, etc. o narrar una realidad interna y propia del autor. En el nuevo documentalismo se fusionan ambas, el narrar un suceso real no necesariamente actual, desde una visión subjetiva y llevándolo al ámbito más creativo o artístico, pero sin dejar de lado el principal objetivo que es comunicar una realidad. Cuando el ser humano no había desarrollado el lenguaje verbal, el humano se comunicaba por medio de signos, símbolos, dibujos o pintura, es decir imágenes. Años más tarde con la llegada del daguerrotipo en 1839, la fotografía se convirtió en una de las herramientas más efectivas para la comunicación no verbal, se convirtió en un nuevo lenguaje.

La danza es la expresión artística más antigua del mundo que tiene tantas manifestaciones como ciudades en el mundo donde el principal instrumento es el cuerpo. En el antiguo Egipto la danza oriental nace como un medio de conexión espiritual para rendir culto a la fertilidad femenina y también acompañaban ritos funerarios, no se las consideraban bailarinas sino sacerdotisas (Thaleb, 2003). En este proyecto se utiliza la fotografía del nuevo documentalismo para representar épocas de la danza oriental desde una perspectiva propia tomando como referencia pinturas famosas de la época, fotografías y la investigación realizada. El marco teórico se divide en tres grandes esferas, por un lado, una aproximación a los momentos más importantes e influyentes en la historia de la danza oriental, por otro lado, la fotografía del nuevo documentalismo y por último el diseño con la fotografía como medio de comunicación. Se toma como punto de partida reflexiones de varios autores.

I.A.4. Definición del Problema.

Dentro de la danza oriental existen muchos estereotipos alrededor de ella, debido a los productos sociales que tenemos como referencia por ejemplo la novela de "El Clon" en el 2001 que narra la historia de una bailarina árabe, y la famosa "época árabe" en 1998 de la cantante colombiana Shakira. A raíz de la llegada de estos dos principales fenómenos sociales alrededor de la danza oriental en Latinoamérica, la danza comenzó a ser relacionada como símbolo de sensualidad específicamente sexual, el género busca salir de esta concepción errónea que puede tener su carácter sensual. (El Comercio, 2009) por este motivo las bailarinas que la practican han sido víctimas de acoso acompañado de frases como "¿cuándo me bailas así?" "tu novio debe estar feliz que le bailes todo el tiempo" entre otros. Así mismo, se considera que esta danza sólo debe ser bailada por mujeres que cumplan con ciertas características corporales.

La falta de conocimiento de donde nace la danza oriental es otro factor que ayuda a que se siga perpetuando la errónea concepción de este arte, en la escuela de Damiana Levy se encontraba un cartel que decía “No son bienvenidos aquellos que esperan ver mamis o nenas bailando seximente. Acá bailan diosas, hadas, magas”. Con la frase se pone de manifiesto el anhelo de formalizar la danza árabe como una expresión escénica en el país (El Comercio, 2009).

I.A.5. Justificación.

El motivante del proyecto es realizar un símil de la evolución de la danza oriental mediante la fotografía del nuevo documentalismo, que reúne técnicas del documentalismo adaptándolas a una narrativa más subjetiva, pero sin dejar de ser narrador de sucesos reales. Con la finalidad de exponer las épocas clave en la evolución de la danza utilizando el recurso del nuevo documentalismo en la fotografía acompañado de bases de diseño para que la lectura visual y textual sea más completa.

I.A.6. Antecedentes.

Título: Oriental

Autor: Isabel Muñoz

Isabel Muñoz es una fotógrafa española nacida en Barcelona, su trabajo generalmente es en blanco y negro y se especializa en fotografía de prensa y además publicidad. Tiene fascinación específica hacia los cuerpos y la danza lo que le ha llevado a fotografiar a cuerpos de bailarines en escenarios, diversas situaciones y

fragmentos corporales. En sus imágenes el cuerpo y sus distintas manifestaciones son los protagonistas.

En su serie Oriental, transmite la esencia innata de la danza, no solo por todos los elementos involucrados en las fotografías, sino también porque sus imágenes fueron producidas en la cuna de la danza oriental, Egipto. Son imágenes sutiles y de gran expresión corporal y visual.

Imagen 1 "Oriental" de Isabel Muñoz

Fuente: Muñoz, I. (1992) "Oriental" (fotografía) Recuperado de:
<https://isabelmunoz.es/album/oriental/>

Imagen 2 "Oriental" de Isabel Muñoz

Fuente: Muñoz, I. (1992) "Oriental" (fotografía) Recuperado de:

<https://isabelmunoz.es/album/oriental/>

Título: Danza

Autor: Ana Harff

Ana Harff es una fotógrafa retratista brasileña contemporánea, se dedica especialmente a la fotografía analógica de retratos femeninos, es mayormente conocida por su proyecto "Única" el cual busca representar el cuerpo femenino desde todas sus diversidades con el fin de romper con estereotipos de belleza y, sobre todo, visibilizar a cuerpos de contextura ancha. Su proyecto es de denuncia ya que lo que busca ella es potenciar el cuerpo ancho como un ente más en la sociedad y que tengan el mismo valor que otros cuerpos.

Al trabajar normalmente con cuerpos femeninos se encontró con la danza tribal, la cual es una rama muy diferente pero que se inspira en la danza oriental. La mayoría de sus fotografías de danza son relacionadas a las danzas gitanas y la tribal. En sus imágenes también busca la expresión y diversidad corporal.

Imagen 3 “Danza” de Ana Harff

Fuente: Harff, A. (2016) “Danza” (fotografía) Recuperado de:
<https://www.anaharff.com/danza-dance?pgid=kc9lnwnf-0c7ff703-a64a-4ff9-bdd6-123ff3c5a5e9>

Título: Tango in el caminito

Autor: Karla Gachet

Karla es una fotógrafa quiteña que se dedica a la fotografía periodística quien trabajó durante varios años en periódicos reconocidos del país como “El Comercio”, posteriormente en el 2007 decide dejar el periódico para dedicarse a proyectos individuales junto a su esposo quienes deciden formar un colectivo llamado “Runa”. Karla tuvo la oportunidad de realizar un recorrido por Latinoamérica donde se encuentra con bailarines de tango en Argentina en un bar cerca de “El caminito”, un famoso sector turístico de Buenos Aires, y de ahí nace la serie fotográfica documental “tango en el caminito” que narra la historia de Ceci y su compañero Meme que bailan juntos todos los días en el bar cerca del sector.

Imagen 4 “Tango in el caminito” por Karla Gachet e Ivan Kashinsky

Fuente: Gachet, K., Kashinsky, I. (2010) "Tango en el caminito" (fotografía) Recuperado de:
<https://www.karlagachet.com/new-gallery>

I.B. Objetivos y Alcance

I.B.1. Objetivo General.

Realizar un foto-libro acerca de la historia de la danza oriental, utilizando el diseño fotográfico para la difusión teórica y propósito artístico de esta disciplina.

I.B.2. Objetivos Específicos.

- Investigar el nacimiento y evolución de la danza oriental.
- Identificar el diseño y el género fotográfico del nuevo documentalismo como herramienta de comunicación visual para la transmisión de información acerca de la danza oriental.
- Compartir información obtenida de la investigación, haciendo uso de la cuenta de Instagram para su difusión.
- Generar un foto-libro que vaya acompañado de descripción teórica.
- Crear retratos a bailarinas de cuerpos diversos.
- Producir una pieza audiovisual que acompañe el documento.

- A partir del diseño fotográfico evidenciar la información investigada.

I.B.3. Alcance.

Marco teórico donde se definirá la historia de la danza oriental y cuáles fueron sus etapas más representativas e importantes para la disciplina. Mediante la fotografía documental y la técnica del nuevo documentalismo representar la evolución de la danza apoyado del diseño de un foto-libro que ayudará al espectador a entender de mejor manera el proceso de evolución y el porqué de sus cambios tanto sociales como artísticos. También se explicará en qué consiste la técnica fotográfica aplicada y porque es importante dentro del proyecto. El proyecto estará acompañado de una página web donde se explicará de manera más detallada en qué consiste y qué se pretende con el proyecto. Se incluirá una pieza audiovisual para conseguir más información visual acerca del proyecto donde incluirá escenas de las bailarinas en movimiento demostrando su técnica y destreza. Para lograr una amplia difusión se hará uso de una cuenta en Instagram exclusiva para el proyecto en donde se compartirá tanto fotografías realizadas a lo largo de la ejecución del proyecto como información a partir de la investigación realizada para cumplir con los objetivos planteados.

I.C. Estrategia y Táctica

I.C.1. Planteamiento Estratégico y táctico

El siguiente cuadro facilita la comprensión de la estrategia y táctica, con el detalle del cronograma establecido por el Departamento de Titulación.

Cuadro 1 Planteamiento estratégico y táctico

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								
Actividad	Semana 1-2	Semana 3-4	Semana 5-6	Semana 7-8	Semana 9-10	Semana 11-12	Semana 12-13	Semana 14-15
investigación y desarrollo de marco teórico								
Proceso de diseño y diseño en detalle								
Diseño final (maquetación)								
Entrega del proyecto								
Defensa final								

Tabla 1: Cronograma Autora: Micaela Proaño,2021

I.C.2. Estrategia de innovación

Fotografías documentales utilizando la técnica del nuevo documentalismo (dirección de arte, attrezzo, maquillaje, personificación) para la representación de las épocas importantes de la historia de la danza oriental.

II. Desarrollo

II.A. Marco Teórico

II.A.1. Capítulo 1: Recorrido histórico de la danza oriental

II.A.1.a ¿Danza oriental, danza árabe o danza del vientre?

El nombre original es “RAQS SHARQI” que significa danza oriental o danza del este. Coloquialmente se la conoce como danza árabe, para los ojos occidentales el belly dance o danza árabe, es danza de los países árabes, pero ésta no representa el

folklore de los países árabes, ya sea norte de África, zona de levante o golfo pérsico. En Francia que fue uno de los países que más impacto tuvo en cuanto a pintura lo denominan “Dans du ventre” que significa danza del vientre, esto debido a que, en 1889, París en un contexto occidental y público no árabe tuvo la oportunidad de ver por primera vez un show de danza oriental. La prensa al no saber definir aquel nuevo estilo y movimientos completamente nuevos que no tienen ninguna relación con el ballet o alguna danza clásica que ellos hayan visto hasta el momento, decidieron llamarla danza del vientre de acuerdo a la vestimenta que suele ser un traje de dos piezas en donde el abdomen está descubierto y los movimientos más destacados son en la zona del vientre, lo mismo sucede en California en el año de 1893 y en norte América se la denominó “bellydance”. Estas ferias fueron organizadas por empresarios de Londres, París y Chicago, quienes la llamaron “ferias mundiales” las cuales se hacían pequeñas representaciones de distintas partes de mundo para que personas que no tenían la oportunidad de viajar, puedan conocer otras culturas. Estas ferias fueron populares entre 1850 y 1930 (Vecchio, 2016).

En la mayoría de idiomas es más común llamarlo danza del vientre, aunque también existen varias denominaciones, existen unas más correctas que otras. “Danza oriental”, aunque puede ser confuso porque por “oriente” también se incluye Asia o India, se acerca a la traducción original por lo que el resto de nombres es producto de comercialización (Surgaly, 2015).

II.A.1.b Origen

La danza oriental es conocida como “danza milenaria” es decir que tiene tantos años como la vida humana misma, antes incluso del lenguaje escrito, la danza era medio para transmitir y compartir las historias, los eventos de generación en

generación, así como la música, son manifestaciones naturales empíricas muy presentes en la conducta humana por lo que su origen preciso es incierto, la manera en la que historiadores, arqueólogos han intentado descifrar es mediante representaciones simbólicas, jeroglíficos, cerámicas que a lo largo de la historia se ha ido encontrando. La teoría que más comparten la mayoría de historiadores, egiptólogos, antropólogos y gente vinculada a descubrir los orígenes de la disciplina, es que: Gracias a la evidencia de relieves, jeroglíficos, esta danza surge en rituales sagrados en culto a la fertilidad de la mujer, es una danza que nace con un enfoque espiritual. En tiempos remotos, difíciles de precisar, existían sociedades matriarcales que adoraban divinidades femeninas bajo la representación de "DIOSA MADRE" rindiéndole culto a la capacidad casi "mágica" de crear vida. La diosa madre ha sido representada bajo el nombre de distintas deidades como Hathor, Isis, Afrodita, Atenea, Venus, entre muchas otras más. Se han encontrado artefactos históricos de Mesopotamia, pinturas en tumbas egipcias donde se representan danzas ceremoniales, sociales y rituales que se calcula de hace 4000 A.C. (Surgaly, 2015).

La danza era característica de rituales funerarios, la danza se formaba en base a la creencia que se tenía de la vida después de la muerte o renovación de la vida representada por la energía solar que era símbolo de vida. El ritual constaba de bailes que normalmente las ejecutaban las mujeres que eran consideradas sacerdotisas y no bailarinas quienes seguían las tumbas en la procesión. Según las escenas halladas en los jeroglíficos donde reposaban los sarcófagos, había distintos estilos de baile, algunas sacerdotisas bailaban en la procesión, otras al iniciar la ceremonia y otras bailaban una vez alcanzada la tumba. Se las distinguía por sus peinados especiales en las representaciones. Su función era transportar simbólicamente a los muertos a través de las aguas que conducen al inframundo. En escenas más

sofisticadas, las bailarinas se representan en un entorno más complejo que incluye capillas ligeramente construidas, piscinas rodeadas de árboles y símbolos religiosos. Tales escenas parecen recrear a pequeña escala y cerca de la tumba, los recintos sagrados de este viaje. (Metwally, 2008).

Imagen 5 Dancing girls

Fuente: Metwally, Yasser (2018) "Dancing in ancient Egypt" (artículo) Recuperado de: <https://profyasser.wordpress.com/2008/05/16/dancing-in-ancient-egypt/>

La danza tanto en la vida diaria como dentro de los templos, en rituales funerarios y ceremonias, estuvo siempre presente para la cultura del antiguo Egipto, como se mencionó, debido a las evidencias arqueológicas, esta danza surge con un enfoque espiritual. En la actualidad no hay muchas bailarinas en Egipto como se creería, existen más bailarinas en occidente, esto debido a la religión de la cultura del nuevo Egipto, las bailarinas que existen deben tener credencial que abale el permiso de ejercer la profesión, pero quienes no lo tienen deben bailar a escondidas en sus hogares. Sin embargo, en eventos importantes como las bodas es indispensable una bailarina, ya que se mantiene ciertas creencias ritualistas y la bailarina es quien ilumina el camino de los recién casados interpretando la danza "raqs al shamadam" que es una danza donde la bailarina lleva un candelabro en la cabeza.

II.A.1.c Awalim y Gawazee

En Egipto se diferenciaron dos tipos de bailarinas. Las bailarinas de mayor jerarquía estaban tanto en Egipto como en Turquía, eran esclavas y eran las únicas mujeres educadas en la sociedad, sabían leer, escribir, conversar de cualquier tema, cantaban, recitaban poesía y bailaban, estas mujeres que únicamente bailaban para la alta sociedad eran conocidas como “Awalim” o en singular “Alima” que significa literalmente “mujer educada”. Formaban parte de la elite, danzaban frente a grupos de mujeres únicamente y gozaban de buena reputación.

También existía otro grupo que era más de tradición nómada, bailaban sin velo en las calles para entretener al público, iban de feria en feria en cada pueblo que iban acompañadas de su grupo de músicos y bailaban para un público de clase social media a baja, este grupo de bailarinas se las llama “Gawazee” o en singular “Gaziya” (Rodríguez,2016)

Imagen 6 Grupo de ghawazee

Fuente: Kilburn, B. (1880) Group of ghawazee (fotografía) Recuperado de:

<https://www.pinterest.com/pin/260434790926689595/>

Aquí pasa de ser una danza que conecta con la espiritualidad para ser un medio de entretenimiento, con el ascenso al poder de Muhammad Ali en 1769, mandó

a desterrar a todas las bailarinas de Egipto, lo que provocó que gran parte de ellas se movieran de pueblo en pueblo e incluso migrando de continente (Rodríguez,2016).

Otro de los factores que impidió su registro histórico y pictórico fue la implantación del Islam en 633 d.c el cual prohibió toda representación humana, así como de otras costumbres ortodoxas en esas regiones, por lo que pasa a ser una práctica reprimida en espacios públicos y conservada únicamente para la intimidad del hogar o entre mujeres y debido a la práctica de la poligamia los hombres tenían derecho de tener más de una esposa y se denominaba “Harem” que significa “sagrado y prohibido”, dentro de los harenes existían bailarinas (Surgaly,2015).

La danza árabe empieza a ser una práctica que causa repulsión y vergüenza, debido a que las gawazee al no gozar de buena reputación por su estilo de vida, sobre todo vestimenta y tener rechazo constante, se autodenominaban awalim y se empieza a confundir términos provocando que la danza en sí pase a ser mal concebida por las restricciones de vestimenta en las mujeres de la religión islámica.

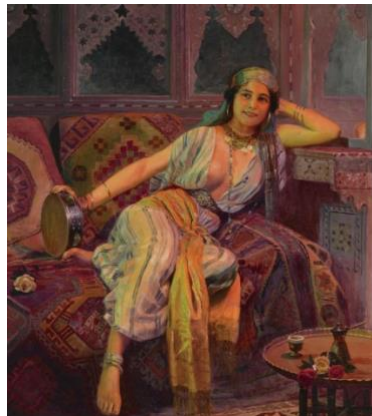
A finales de los años 40 la labor de las awalim desaparece y en cuanto a las gawazee la última familia en dedicarse a entretener con su arte y bailar fueron las hermanas Mazin.

II.A.1.d Orientalismo

El término Orientalismo en arte se refiere a la imitación y representación en pintura, diseño, escritura, aspectos o características del mundo oriental. Orientalismo es una corriente política e ideológica definida por el mundo occidental para conocer la cultural de oriente, pero en ojos del activista Edward Said(1935-2003) explica que los occidentales no pretendían conocer oriente para convivir con ellos, sino para dominarlos y colonizarlos.

Egipto es invadido por un ejército francés encabezado por Napoleón Bonaparte en 1798. En esta época existió gran cantidad de representaciones pictóricas de las bailarinas, sin embargo, a pesar de que existieron muchos pintores famosos como Jean Leon Gérôme, Carl Leopard Muller, Adrien Tanoux entre muchos otros, los cuales plasmaron escenas de bailarinas en sus cuadros, no deben considerarse una referencia histórica indiscutible porque aunque muchos de ellos si viajaron al país y presenciaron escenas artísticas de danza, no todos ellos tuvieron acceso a los harenes soñados, por lo que quizá reflejaron una idea romántica y no tan real del exótico mundo oriental. (Rodríguez, 2016)

Imagen 7 Bailarina

Fuente: Pilny,O. (1889-1892) Pintura. Recuperado de: <https://futuropasado.com/2011/11/15/otto-pilny/>

II.A.1.e Época dorada

(1930-1980)

Existieron algunos clubes que se volvieron centros de danza árabe y entre otros eventos de entretenimiento, sin embargo, el que más reconocimiento tuvo y el que ayudó a que se expanda aún más la danza oriental, es el Casino Opera, también conocido como casino Badia, inaugurado en 1926 por la bailarina Badia Masabni.

Esta época dorada coincide con el desarrollo de la música y el cine que fueron épocas doradas para esta industria específicamente en Egipto, lo que contribuyó a que se unan estas industrias y pueda expandirse de mayor manera.

El casino tuvo gran acogida y reconocimiento, Badia organizaba shows para eventos de caridad por los que no cobraba, su elenco tuvo contratos en más de 4.000 bodas en todo Egipto, incluso durante la segunda guerra mundial en su casino llegaron a reunirse tanto oficiales como espías, es por esto que la propaganda de Hitler atacó a Badia de ser traidora, espía peligrosa y agente secreta británica. (Rodríguez, 2016)

Imagen 8 Casino Opera

Fuente: Beltrán, Patricia (2020) "La fabulosa Samia Gamal" (Artículo) Recuperado de:

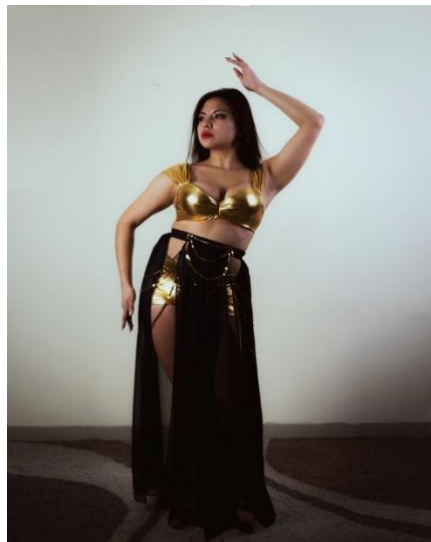
<https://orientaldanceonline.com/blog/la-fabulosa-samia-gamal-1>

En el casino se formaron muchas bailarinas reconocidas como Samia Gamal, Tahiya Cariosa, Naima Akef, entre muchas otras, quienes la gran mayoría participaron en películas de la era dorada del cine egipcio dirigidas por directores locales tales como Henry Barakat, Hussein Fawzi, Robert Pirosh, entre otros.

Aunque la danza estaba en su mejor época, a partir de 1952 a 1954 la danza oriental estuvo prohibida en Egipto por cuestiones religiosas es por eso que el casino Opera se cierra en 1954, y a partir de los 60's el departamento gubernamental que se

encargaba de la censura y supervisión de arte impuso lineamientos respecto a la danza entre los que están: No ejecutar pasos en el suelo, no tener el ombligo descubierto, no moverse de manera sugerente. A pesar de que la danza tuvo estas restricciones, ésta se adaptó, cambiando los diseños de vestuario y cambiando técnica de ejecución de pasos (Rodríguez, 2016).

Imagen 9 Fotografía inspirada en traje de la época dorada

Fuente: Micaela Proaño, 2020

II.A.2. Capítulo 2: Fotografía documental

La fotografía documental, entre muchas definiciones, es aquella descripción de eventos cotidianos del mundo real a través de la fotografía y percepción del fotógrafo (Borges, 2003). Desde el nacimiento de la fotografía en el siglo XIX la fotografía ha sido una herramienta importante para registrar acontecimientos, sucesos, personajes, lugares y más. La fotografía en sí, ya es un registro de una realidad, pero la fotografía documental lo que busca es mantenerse lo más fiel posible a esa realidad. Es aquella que trata un tema o historia existente en la sociedad, no necesariamente actual.

“Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la fotografía documental, [...] puede suministrar datos interesantes acerca de los acontecimientos históricos y, en general, ayudar a comprender la evolución de una sociedad o incluso de una civilización”. (Bauret, De la fotografía, 1999). La fotografía tiene características que la convierten en uno de los medios de comunicación más eficaces. Dice Gisèle Freund que “Su poder para reproducir con exactitud la realidad exterior – poder inherente a su técnica- la dota de un carácter documental y la presenta como el procedimiento para reproducir la vida social de la forma más fiel e imparcial” (Freund, 1999, p. 10)

Con el tiempo la fotografía documental ha tomado mayor fuerza porque deja de ser una imagen momentánea para transformarse en un retrato de lo cotidiano, más allá de informar un evento o circunstancia sucedida, esta puede comunicar emociones, símbolos y elementos propios de la historia narrada a través de la fotografía, afirma Freund (1999) que “En la vida contemporánea, la fotografía desempeña un papel crucial. Apenas existe actividad humana que no la utilice de una u otra manera. Se ha vuelto indispensable tanto para la ciencia como para la industria constituye el punto de arranque de medios de comunicación como el cine, televisión [...]” (p. 10).

La fotografía documental es uno de los muchos estilos de la fotografía que tiene el fin de dejar un testimonio visual de pequeñas o grandes historias siempre intentando mantener la imagen lo más objetiva posible de la realidad que se pretende narrar. La esencia de dicho estilo también es la de denuncia y llamado de atención a la conciencia social. Pero esto también ha resultado en controversias debido a que no se ha podido hablar de una objetividad absoluta porque siempre se debe tomar en cuenta la realidad del fotógrafo que está realizando dicha imagen. Autores como Alejandro Vásquez (2015) en su texto “Epistemología de la fotografía documental y

metáforas de la vida” sostiene que a la cámara se le atribuía la garantía de encapsular la verdad, lo cual con el paso del tiempo el documentalismo apuesta por posicionar al fotógrafo como un individuo que se auto narra y narra la realidad “El documentalismo subjetivo apuesta por colocar al fotógrafo como un ser humano que se auto narra, que guarda en su morral de encantamientos una vasija de escepticismo hacia el éxito y hacia los grandes cambios generales, hacia el gran relato de la modernidad” (p. 97). El mismo autor asegura que esta tendencia de fotografía, apuesta más por una complementariedad más que por la competencia de saberse poseedor de la verdad.

De igual manera, Susan Sontag en su libro “sobre la fotografía” expone que cuando el fotógrafo decide la apariencia de la imagen, prefiere una exposición a otra, elige un encuadre a otro, ya se imponen pautas a sus imágenes, el fotógrafo necesariamente interviene como cualquier otro artista. En cierto sentido la cámara efectivamente captura la realidad y no sólo la interpreta. (Sontag, 1977, p. 17)

Uno de los precursores de la fotografía documental fue Eugène Atget, fotógrafo francés del siglo XIX, y como muchos fotógrafos de aquella época su obra no fue apreciada en sus momentos de vida. Su obra rastrea las transformaciones urbanas de las calles de Paris, sus imágenes servían de modelos para los pintores de la época, aunque fueron poco valorados por las personas “Sus fotos son una huella de la propia huella del hombre que cicatriza en la faz urbana. En otras palabras, las fotografías de Atget son un *índex* del *índex*” (Colorado, 2012). Actualmente las fotografías de Atget se encuentran expuestas en museos y han sido presentadas como un importante aporte para Paris.

Imagen 10 Fotografía de Eugène Atget

Fuente: Atget, E. (1857-1927) Fotografía. Recuperado de:

<https://oscarenfotos.com/2012/06/03/eugene-atget-el-primer-fotografo-moderno/>

Uno de los más grandes fotógrafos documentalistas contemporáneos es Sebastiao Salgado, fotógrafo brasilero que ha registrado temas delicados y terribles como la pobreza, injusticias sociales, devastación de la naturaleza. Sus fotografías en su mayoría son en blanco y negro y han recorrido el mundo en distintas galerías y museos ya que su trabajo es altamente valorado tanto por su impacto como por su belleza. Esto también ha sido tema de discusión, ya que el trabajo de Salgado ha sido tachado como “voyerismo sentimental”. Susan Sontag en un ensayo sobre la violencia y su representación, expresó su reflexión sobre la “falta de autenticidad” de la belleza de sus imágenes de extrema dureza, los personajes en sus fotografías al mostrarse indefensos pierden su individualidad lo que denomina “explotación sentimental” por lo que Sontag, afirma que esto incitaría a que el espectador sienta que aquellos sufrimientos son tan vastos e irrevocables, lo que provocaría una especie de parálisis e inacción ante tal impotencia y no una reacción.

Imagen 11 Sebastiao Salgado

Fuente: Salgado, S. (1993) "Trabajadores: arqueología de la era industrial" (fotografía) Recuperado de: <https://clubdefotografia.net/sebastiao-salgado/>

II.A.3. Capítulo 3: Nuevo documentalismo

El nuevo documentalismo es el documentalismo contemporáneo, es una tendencia que continúa documentando el mundo que le rodea, pero lo hace desde una perspectiva más cercana y subjetiva, aquí el elemento de la estética es uno de los más importantes, para la fotografía documental también es importante la estética, pero al contrario del nuevo documentalismo, en el documental prevalece el concepto de realismo fotográfico. En el nuevo documentalismo se trabaja un lenguaje más creativo y no tanto objetivo, sin embargo, los temas tratados en sus imágenes siguen siendo ajustados a problemáticas sociales, económicas o culturales. Por lo que el nuevo documentalismo está más cercano a códigos visuales y conceptuales del arte contemporáneo, más que de la documentación fotográfica. Esta tendencia fotográfica tiene sus inicios cerca de 1950 e inicios de los 60's. En este estilo de fotografía es más libre y permitido el uso de la creatividad, se permiten alteraciones cromáticas, escenografías preparadas, uso de saturación, etc. El autor Jacob Bañuelos Capistrán (2018) en su ensayo "Lo fotográfico: entre analógico y digital / Tercera Época" plantea que dentro de la fotografía documental es posible diferenciar algunas etapas en cuanto al pensamiento sobre la fotografía documentalista en particular, estas etapas

se las puede definir como: moderna- posmoderna- contemporánea. En su primera etapa la fotografía está estrechamente ligada a la idea de registro directo de lo real, como lo definiría Dubois (1990) citado por Bañuelos en el mismo texto: “la fotografía como espejo de lo real”, es decir, sin la intervención directa de la mano de la persona. Desde esta perspectiva la fotografía estaría ligada al concepto de “documento” como fiel reflejo del mundo, cualquier fotografía realizada puede con el tiempo ser un documento de su época. Tras la segunda Guerra mundial la fotografía resulta ser influida por estos acontecimientos sociales, se observaría en el foto documentalismo un giro de enfoque social teniendo como resultado fotografía de enfoque humanista, entra el post modernismo, lo cual tuvo constantes críticas y provocó el intento de recuperar algunas tradiciones propias del documentalismo: prácticas vinculadas a movimientos sociales “Muchas de las cuestiones abiertas en el debate posmoderno de la fotografía pueden pensarse como puntos iniciales de un gran número de transformaciones en los modos de representación que hoy podemos ver en las prácticas fotográficas contemporáneas” (Bañuelos,2018). Posteriormente entra una modalidad que podría denominarse “foto documentalismo contemporáneo” el cual se caracterizaría por la intervención del autor. Imágenes construidas, mezcla de texto e imagen, elementos añadidos, la reutilización de fotografías hechas por otros fotógrafos en otros contextos para otros usos sociales (ejemplo: archivo familiar) y la autobiografía. Bañuelos describe esto como tratarse de “una nueva forma de representación que no viene a anular las anteriores”, ya que es producto de una emergencia de nuevos medios de comunicación por la llegada de lo digital, una serie de rupturas con bases del arte contemporáneo, Terry Smith (2012) citado por Bañuelos, describe la posmodernidad como un momento de transición, un cambio de referencia en torno a las imágenes y a la relación que tenemos con ellas, se proponía

una revisión de la concepción en relación a la fotografía con lo real la cual tomó un nuevo rumbo en 1990 con la llegada de nueva tecnología. Fontcuberta (2012) citado por Bañuelos (2018), afirma que, a partir de la digitalización, el vínculo entre fotografía y memoria comienza a quebrarse, la fotografía ya no serviría como medio para almacenar recuerdos o para ser guardadas, si no empieza a servir como extensión de vivencias las cuales se comparten. La fotografía es una parte esencial del suceso, ya no un registro.

Martin Parr es uno de los nuevos documentalistas más reconocidos, utilizando altas saturaciones y gran iluminación en sus imágenes, la mayoría de sus imágenes tienen una carga de sátira y sarcasmo, lo cual hace que sus obras sean reconocidas inmediatamente.

Cindy Sherman es también una fotógrafa que domina la técnica del nuevo documentalismo, en sus imágenes cuenta problemáticas sociales desde la narrativa fotográfica, ella trabaja sobre todo con autorretratos, uno de los méritos más importantes que se le atribuye a la fotógrafa no ha sido solo el de captar una imagen impactante sino utilizarse a ella misma en sus representaciones. Inicialmente pintora, decide cambiarse a la fotografía porque encuentra un medio para expresarse de mejor manera. Su denuncia va direccionada a temas sociales y políticos, en sus imágenes adopta gran cantidad de clichés femeninos típicos. Su trabajo es considerado feminista donde a lo largo de sus 40 años ha explorado innumerables estereotipos femeninos. La mayoría de sus imágenes son en blanco y negro inicialmente. Sus imágenes son previsualizadas y preparadas utilizando la expresión y representación para narrar su historia donde normalmente solo usa una imagen para incitar a la imaginación sin dejar de lado su denuncia. Todos sus trabajos esconden un mensaje que, aunque ella no decide dejarlos explícitos en un título, se ayuda de todos los

elementos usados en sus fotografías para dar mayor lectura visual al lector y pueda captar el mensaje (Blanco, 2015)

Imagen 12 Cindy Sherman

Fuente: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/409-cindy-sherman-biografia-obras-y-exposiciones>

II.A.4. Capítulo 4: Fotografía y diseño como medio de comunicación

El poder que tiene una fotografía es invaluable, por la razón de que puede llegar a crear o cambiar situaciones, como la mayoría de fotógrafos documentalistas que por medio de su trabajo realizan denuncias sociales o situaciones que ocurren en la sociedad que transgreden la dignidad humana. Al momento en que el fotógrafo decide el encuadre, la luz, composición y todo lo que compone una imagen, determina de gran manera la veracidad de la realidad que se está mostrando, un documentalista es quien decide el significado que le dará a la imagen. Gisèle Freund expresa “Más que cualquier otro medio, la fotografía es capaz de expresar los deseos y las necesidades de las clases sociales dominantes y de interpretar a su manera los acontecimientos de la vida social” (Freund, 1999, p.10).

José Concha, reconoce la intención comunicativa y la existencia de información codificada en el mensaje fotográfico, en su texto “Imagen fotográfica” afirma: “la fotografía comunica. Esto quiere decir que en ella existe un conjunto de elementos

que se articulan de una manera particular, propia, para movilizar contenidos codificados hacia un receptor capacitado para decodificar dichos contenidos” (Concha, 2001, p. 266). En el mismo texto, también expresa “La fotografía será un tipo de lenguaje. Esto nos obliga a pensar en una sintaxis fotográfica: estructuras propias de la fotografía que una vez aprendidas nos permitirán leer con cierta exactitud el contenido propuesto. Esta necesidad de leer adecuadamente, convoca dos necesidades: primero reconocer los elementos constituyentes de la fotografía y luego un método hermenéutico”, es decir la interpretación de textos. Concha coincide con el planteamiento de Freund, que afirma que la fotografía convierte en la representación y abstracción de la realidad que le permite al espectador acercarse al mundo desde una manera simbólica. Es decir que la fotografía contiene una ambigüedad ya sea deformatar la realidad o presentarla en fragmentos de acuerdo a como le haya moldeado el autor. Esto resulta en una característica importante que tiene la fotografía que es el impacto social, este se genera a través de la inmediatez del mensaje. Es debido a esta característica que medios informativos ya sean periódicos, medios políticos, instituciones, medios de marketing, etc. se han fijado en el impacto social que la fotografía tiene y la han usado como medio de comunicación e información de acuerdo a los intereses. Teresa Borges en su texto “la fotografía documental contemporánea en Brasil” cita a Paul Watzlawick en su teoría de comunicación humana, el cual expresa que se trata de una comunicación con un sentido más humano, el cual transmite ideas para la construcción de tejidos sociales, aquí donde aparece la fotografía documental, la naturaleza de su género es la de aproximarse de mayor manera a retratar la realidad íntimamente ligada al humanismo, es decir, que usándola como medio de comunicación puede aportar en la construcción del tejido social y causar impactos. (Borges, 2003)

Dentro de los elementos de la comunicación clásico existen el emisor, el receptor y el mensaje. Sin embargo, Roland Barthes (1961) en “El mensaje fotográfico” cuestiona que la información visual entregada por el emisor puede ser interpretada por el receptor de dos maneras distintas, es decir que existirían dos tipos de mensajes, el mensaje connotado y el mensaje denotado “En la fotografía, el mensaje denotado es absolutamente analógico, es decir, que no recurre a código alguno, es continuo; por consiguiente, no hay motivos para buscar las unidades significantes del primer mensaje. Por el contrario, el mensaje connotado contiene un plano de expresión y un plano de contenido, significantes y significados: obliga pues a un verdadero desciframiento” (p. 3) Entonces se podría decir que: La denotación incluye: Atributos fotográficos, que pueden ser:

- Distancia, luz, enfoque, tiempo, textura (ejemplo: grano), nitidez, etc.
- Composición: Involucra la forma, la línea, el color, tono, puntos áureos, plano, método compositivo (o de diseño).
- Contenido: Sujeto, fondo, historia, narrativa, discurso, emociones.
- Estilo y género.

Mientras que en la connotación encontramos:

- Autoría, intencionalidad (el propósito o concepto), elementos semióticos como pueden ser: ícono, símbolo, signo, índice.

Hay una gran división entre lo denotado que es lo que está implícito en la imagen y la connotación que es lo que se interpreta en la imagen. Estos elementos están incluidos dentro de la semiótica de la imagen, estudiado por Ferdinand Saussure (1857-1913) como un sistema de signos que expresan ideas y propuesto por Charles Sanders Peirce (1839-1914) como una ciencia general de los signos la

semiótica nos ayudará a reconocer que “la imagen también puede ser «reflejo», «ilustración», « semejanza», «proyección matemática», «recuerdo», «ilusión», «reputación», «imagen mental», «metáfora»” (Colorado, 2013).

Como se puede ver, dentro de una imagen existen numerosos elementos a valorar que construyen una imagen. Apoyándose en estos argumentos de los autores citados, el presente proyecto contempla elementos que serán de importancia para transmitir los mensajes de la imagen. Al ser imágenes construidas que no necesariamente representan una realidad actual, ya que se trata de documentalismo contemporáneo, otra alternativa de hacer documental el cual busca representar una época en específico inspirándose en pinturas existentes y realizadas dentro de dicha época, el objetivo es el de acompañar a la imagen con texto que permitirá entrar en contexto al lector, ya que la comunicación visual vista desde el diseño también combina lenguaje hablado y escrito con las imágenes para crear mensajes que conecten con el público. En cuanto al texto, el autor Barthes (1961) asegura que la estructura de la fotografía no es una estructura aislada, ya que se comunica y se acompaña por una estructura de lenguaje, en este caso, títulos o texto.

II.B. Audiencia

II.B.1. Público Real

El público que se pretende llegar con el proyecto son los y las bailarinas que son parte de la comunidad de danza oriental y sus variaciones, ya sean bailarinas que lo practican como hobby, que se forman profesionalmente o que ya son maestras reconocidas y dedicadas a difundir el arte con un nivel socio económico medio a alto tomando en cuenta el costo de las escuelas reconocidas del país,

II.B.2. Público Potencial

Dirigido a las personas que no están involucradas en la comunidad como tal, es decir, que no lo practican, pero para aquellas personas que están interesadas en el tema.

II.B.3. Espectadores

Todas las demás personas que se encuentran interesadas o que ya conozcan el tema.

II.C Propuesta conceptual

El tema de este proyecto pretende informar y generar un acercamiento dinámico y visual acerca de la historia de la danza oriental mediante el diseño fotográfico, utilizando herramientas digitales para la difusión del documento con el propósito de ayudar a que esta danza sea expuesta desde su propósito real sin distorsión social.

II.D. Diseño en Detalle

El material fotográfico tendrá formatos verticales y horizontales. Vertical para enfatizar el retrato destacando detalles y aspectos importantes tanto de los accesorios como del maquillaje. Horizontal para brindar más información visual al lector acerca de la escena y el entorno de la protagonista.

II.D.1. Aspecto o forma.

II.D.1.a. Encuadres

Los encuadres están formados por 3 planos principales para poder narrar la historia y acompañar el texto informativo. Plano general: Para que el lector pueda conocer el espacio y entorno de la bailarina. Medio plano: para que el lector pueda tener un acercamiento más íntimo con la bailarina y generar conexión. Plano detalle: Para enfatizar detalles relevantes de la historia.

II.D.1.b. Materiales

Cuadro 2 Equipo de trabajo

Elemento	Descripción	Cantidad	Modelo	Detalle
Canon t3i	5 años de uso	1	Canon	No funciona el flash interno, tiene una pequeña mancha en el visor
Canon 18-55	3 años de uso	1	Canon	Ninguno
Batería recargable	5 años de uso	2	Canon	Ninguno
Tarjeta de memoria SD 32 GB	6 meses de uso	1	SanDisk	Ninguno
Disco duro externo 1T	6 meses de uso	1	Toshiba	Ninguno
Cabezal de luz	3 mes de uso	2	Visico VL-400 Plus Elfin	Falta el aro original de soporte para el softbox
Softbox 100x60	3 mes de uso	1	Cowboy Studio	Ninguno
Pedestal de luz	3 meses de uso	1	-	Ninguno
Rebotador de luz 3 en 1	5 meses de uso	1	-	Ninguno
Disparador de flash	3 meses de uso	1	-	Ninguno

Tabla 2 Equipo de trabajo Autora: Micaela Proaño 2021

II.D.1.c. Función

La función del proyecto es la de informar a la audiencia la carga histórica del arte mediante la fotografía documental, creando imágenes que logren transmitir la evolución de la danza y poder ser parte de la continua distribución de este arte milenario.

II.D.1.d. Expresión

Mediante lo aprendido en la carrera de diseño fotográfico hacer uso particular de la semiótica de la imagen con el fin de tener información completa en la fotografía, apoyándose del diseño editorial para que la serie ya ordenada tenga soporte textual y brindar facilidad al lector de informarse de una manera más completa y visual juntando toda la información investigada en el proyecto y la información recolectada mediante la experiencia personal como bailarina y contribuir a la divulgación de la

danza oriental. El documento estará apoyado de una pieza audiovisual que también será publicada junto con el material fotográfico.

II.E. Diseño Final

II.E.1. Diseño Editorial

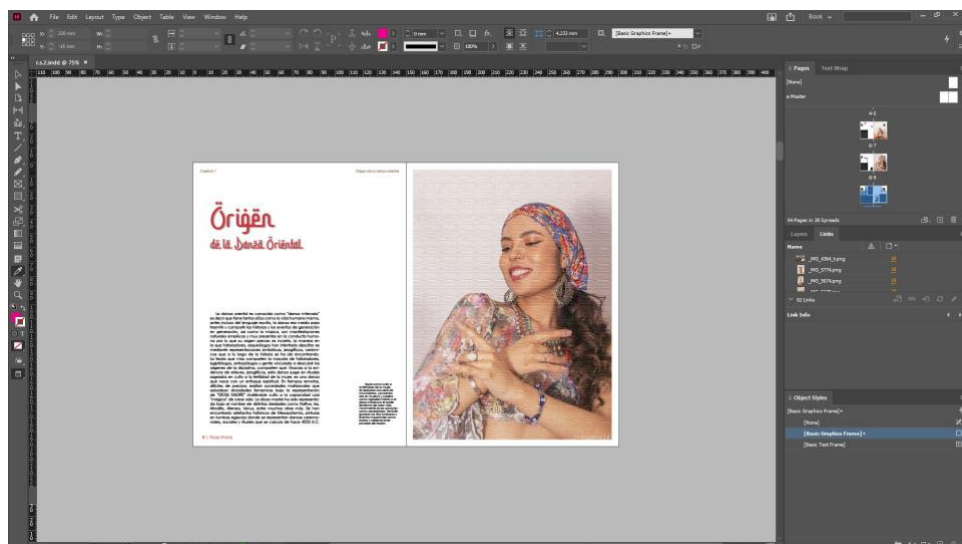
Título: Raqs sharqi (Danza Oriental)

Tamaño: 20x25,5

Tipografía:

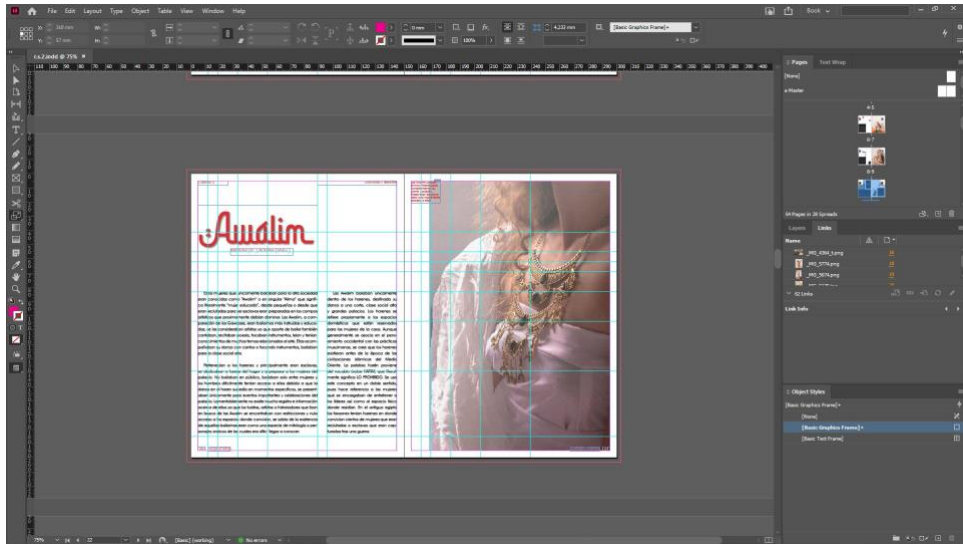
Quizka	Avant garde
Aa Bb CcDdEeFfGg	Aa Bb CcDdEeFfGg
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn	Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt	Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz	Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Yy Zz	

Imagen 13 diagramación del libro, parte 1

Captura de pantalla. Adobe Indesign

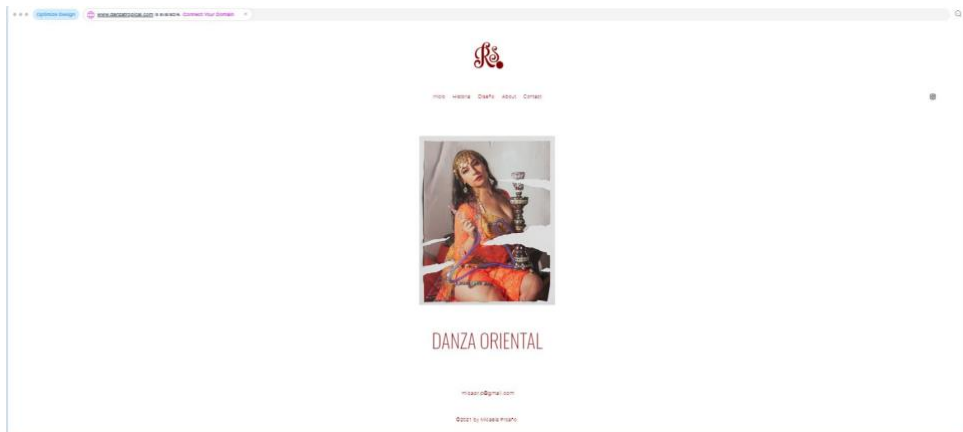
Imagen 14 diagramación del libro, parte 2

Captura de pantalla. Adobe Indesign

II.E.2. Diseño de Página Web

Imagen 15 Página web

Captura de pantalla

II.E.3. Perfil de Instagram

Imagen 16 Cuenta de Instagram

Captura de pantalla: <https://www.instagram.com/danza.oriental/>

II.F. Producción

II.F.1. Preproducción

II.F.1.a. Descripción del proyecto

Realizar una serie de fotografía mediante el diseño fotográfico. El material fotográfico estará acompañado de una pieza audiovisual que será soporte de la narración.

II.F.1.b. Objetivo

Realizar fotografías para uso exclusivo del proyecto los cuales serán usados para productos como: Libro digital, página web, red social (cuenta de Instagram).

II.F.1.c. Paleta de color

La paleta de color se obtuvo de acuerdo a la repetición de colores en las pinturas del Orientalismo y está basada en colores tierra que transmiten calidez y son colores de las pirámides, desiertos y Egipto, lugar donde se desarrolla la historia, el rojo es el color primario al ser el color más llamativo.

Imagen 17 Paleta de color

Fuente: Micaela Proaño 2021

II.F.1.d. Escenario

Los espacios fueron seleccionados de acuerdo a lo que se quiere transmitir de cada época importante de la danza oriental, así como los accesorios y vestuario serán un elemento fundamental para poder complementar con el espacio.

II.F.1.e. Arte.

Se utilizará técnica de retoque digital para ayudar a enfatiza detalles importantes y para simular el tiempo de la época.

II.F.1.f. Iluminación

La iluminación variará de acuerdo a cada época, unas tendrán una iluminación más fuerte mientras que otras serán más dramáticas y también otras tendrán iluminación natural.

Imagen 18 Iluminación

Fotografía detrás de escena. Autora: Micaela Proaño 2021

II.F.1.g. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo será limitado debido a las circunstancias actuales de pandemia, el equipo estará dividido únicamente en: Fotógrafa y bailarina.

II.F.1.h. Shooting plan

Imagen 19 Plan de producción parte 1

Nombre del Proyecto: Roas Shariq
Fotógrafa: Micaela Proaño
Tutor: Xosé Gema Cedeño
Equipo: Canon 15
Lugar: Tumbaco

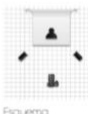

Modelo: Neshat Shoghli

Neshat Shoghli
Tehran. Regada, amor equi-
pa, orgánico, vestuario
1000 maquillaje y
vestimenta de la moda
1100 Fotos 1er set

GAWAZEE 1

Accesorio
cabeza

Maquillaje

Esquema
Luminico

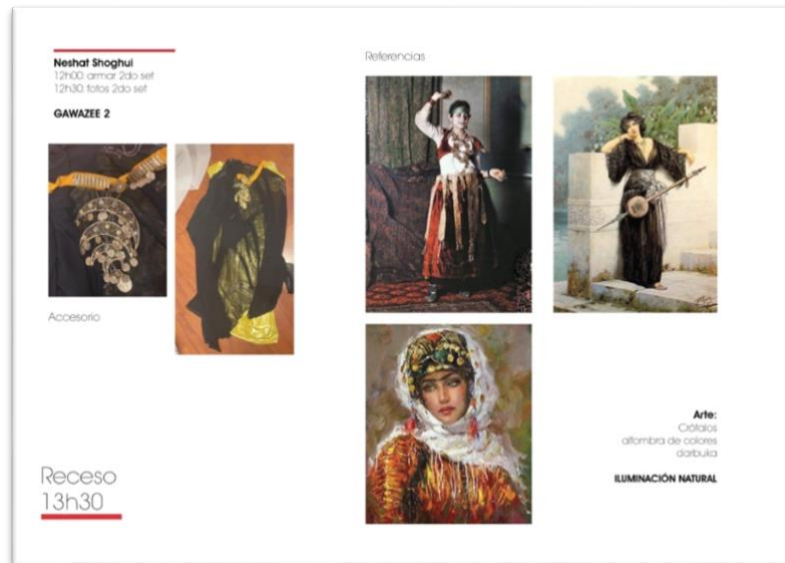
Referencias

Arte:
Dabuka, cartas, pandero,ta,
papas, amonhoones, sifón,
morado.

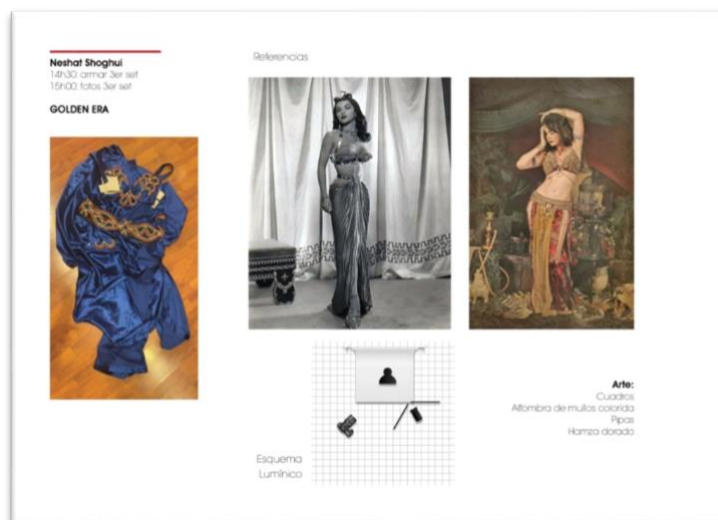
Autora: Micaela Proaño 2021

Imagen 20 Plan de producción parte 2

Autora: Micaela Proaño 2021

Imagen 21 Plan de producción parte 3

Autora: Micaela Proaño 2021

II.F.2. Producción

Imagen 22 Detrás de escena

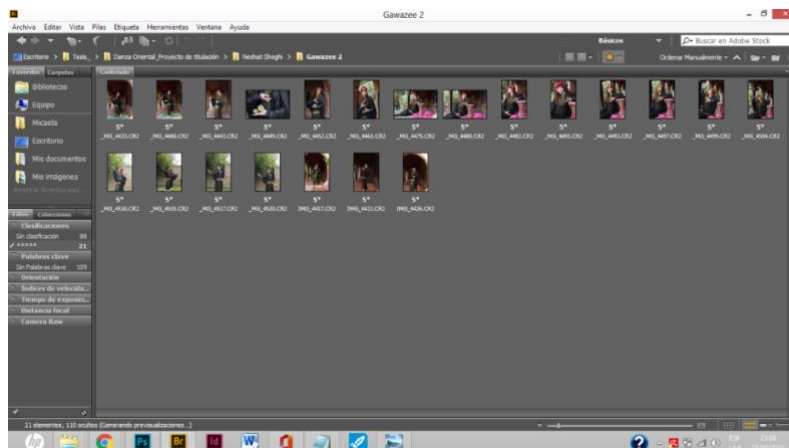

Autora: Micaela Proaño, 2021

II.F.3. Post producción

En la edición de imagen se utilizó la herramienta de Adobe Bridge para organizar y seleccionar las imágenes que pasen a ser retocadas.

Imagen 23 Edición de imágenes

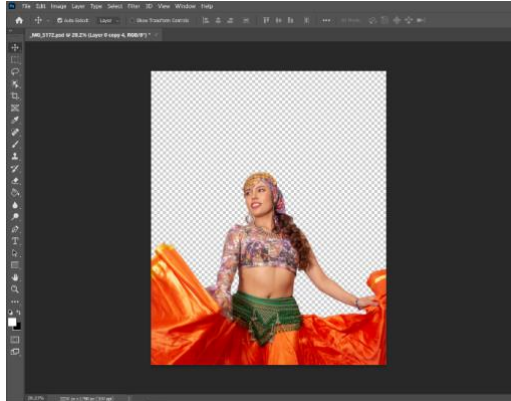

Captura de pantalla: Adobe Bridge 2021

El retoque de imagen se realizó en Adobe Photoshop, tanto para la colorización como para la intervención de las imágenes finales, por ejemplo:

- Primero se separó al objeto del fondo, haciendo selección de la modelo con la herramienta de pluma y se enmascaró la capa.

Imagen 24 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

Imagen 25 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

- Posteriormente de acuerdo al concepto específico de esta imagen se duplicó las capas ubicándolas una tras de otra generando una fila. Para una mejor organización se recomienda agrupar las capas en una carpeta con nombre.

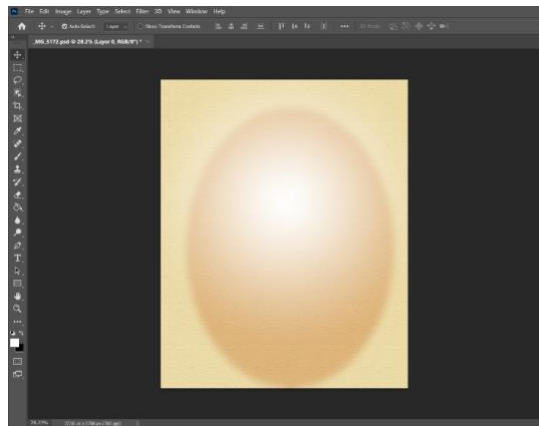
Imagen 26 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

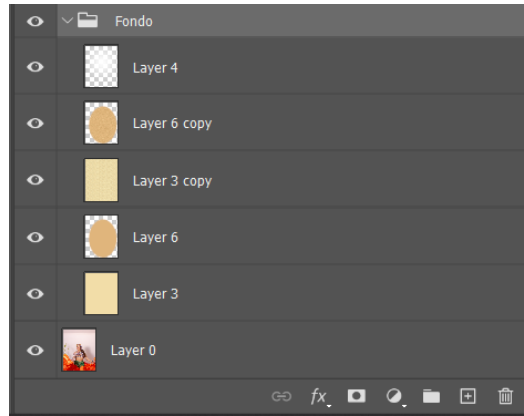
- Para el fondo de acuerdo con el concepto de la imagen se mantuvo los colores de la paleta cromática y de igual manera agrupando en carpetas.

Imagen 27 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

Imagen 28 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

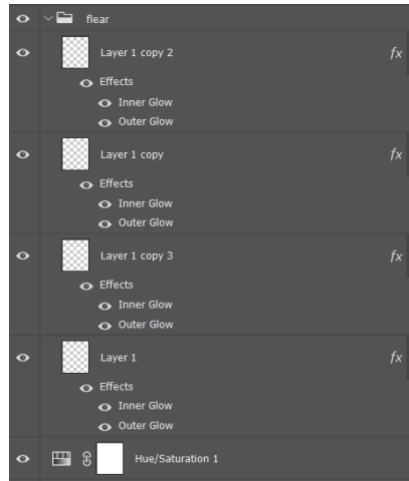
- Después se pasó a la colorización para que mantenga uniformidad el fondo con las imágenes agregando capas de colores con modos de fusión, ligeros ajustes en la saturación, se agregó el detalle de brillo con pinceles previamente creados duplicándolos hasta tener la intensidad deseada.

Imagen 29 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

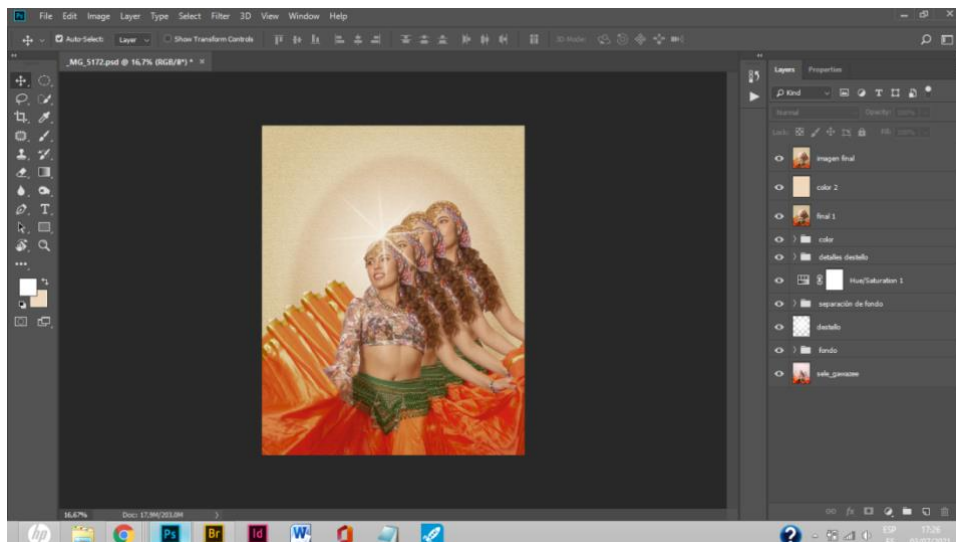
Imagen 30 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

- Una vez alcanzada la estética buscada finalmente se unió todas las capas para poder agregar la textura final, recurso utilizado en el 90% de imágenes del proyecto.

Imagen 31 Diseño de imagen

Autora: Micaela Proaño. Captura de pantalla: Adobe Photoshop 2021

III. Comercialización

III.A. Nombre Comercial

El nombre del proyecto es “Raqs Sharqi, danza oriental” el cual abarca el tema de la danza oriental utilizando la técnica del nuevo documentalismo.

III.B. Posicionamiento en el Mercado

El proyecto se difundirá principalmente mediante la red social de Instagram con el fin de compartir con la audiencia delimitada inicialmente, tanto para la comunidad de bailarinas como para personas que estén interesadas en el tema. El material difundido permitirá a la audiencia tener más información acerca de la danza oriental.

III.C. Canales de Distribución

Instagram ®

Página Web

III.D. Presupuesto del Prototipo, Costo y Precio de venta

III.D.a. Presupuesto Ideal

Cuadro 3 Presupuesto real

Detalle		Costo x Tiempo	Tiempo	Costo
Equipo	Fotográfico	\$80 / día	3 días	\$240
	Lumínico	\$130 / día	3 días	\$390
Postproducción	Paquete completo de Adobe	\$52,99 / mes	4 meses	\$211.96
Modelos 3 producciones	Tiempo de producción	\$80 / día	3 días	\$240
	Alimentación	\$40 / día	3 días	\$120
	Transporte	1era producción: \$30 / día 2da producción: \$30 / día 3era producción \$10 / día	3 días	\$70

	Maquillaje	\$45 / día	3 días	\$135
Comercial	Página web	\$12, 50 / mes	4 meses	\$50
TOTAL				\$1456,96

Fuente: Micaela Proaño 2021

III.D.b. Presupuesto Real

Cuadro 4 Presupuesto real

Detalle		Costo x Tiempo	Tiempo	Costo
Equipo	Fotográfico	\$0	3 días	\$0
	Lumínico	\$0	3 días	\$0
Postproducción	Paquete completo de Adobe	\$0	4 meses	\$0
Modelos 3 producciones	Tiempo de producción	\$0	3 días	\$0
	Alimentación	\$40 / día	3 días	\$120
	Transporte / gasolina	1era producción: \$20 / día 2da producción: \$0 / día 3era producción \$5 / día	3 días	\$25
	Maquillaje	\$0	3 días	\$0
Comercial	Página web	\$0	4 meses	\$0
TOTAL				\$145

Fuente: Micaela Proaño 2021

IV. Cierre

IV.A. Conclusiones

En conclusión, de acuerdo al material de investigación tanto de la danza oriental como de la fotografía y diseño, se concluye lo siguiente:

1. La fotografía al ser un medio de comunicación y de expresión nos permite fusionar varios lenguajes, también fusionar saberes, en este caso el diseño y

la fotografía. Si bien el proyecto está planteado hacer uso de la técnica del nuevo documentalismo, se concluye que dentro de este también se fusionaron varios campos de la fotografía como retrato, conceptual. Tomando en consideración las reflexiones de los autores citados en el capítulo de nuevo documentalismo en su modalidad de contemporaneidad aun cuando se introducen elementos ficticios, la imagen no pierde su componente documental. Efectiva y evidentemente la fotografía con la llegada de la era digital estuvo sometida a varias modificaciones, esto también de acuerdo a su intencionalidad y objetivos recurrentes de instantaneidad, estos cambios se profundizan con la llegada de nueva tecnología por lo que después de estos cambios, estas representaciones obtienen características del arte, esto supone una redefinición del documental-ficción. El proyecto al hacer uso de estas características artísticas e involucrando elementos ficcionales en este caso elementos como textura, luz, fondo, no llega a desligarse de su intención de documentalismo, en este caso, documentalismo contemporáneo, intencionalidad de narrar y buscar representar una realidad no necesariamente actual.

2. La danza oriental es extensa y cargada de información social, política, cultural y artística, cabe resaltar que la información dentro del proyecto es una parte resumida de todo lo que la historia abarca y momentos más relevantes, ya que como se menciona, se trata de un arte milenario, es decir que tiene miles de años de existencia la cual ha ido evolucionando año tras año, por ende, existe mucha información y existen muchos autores y fuentes confiables que se han dedicado a estudiar esta disciplina. Es un tema que puede ser explotado en

varias expresiones artísticas, en el caso de este proyecto se hizo uso de la fotografía y el diseño.

3. Dentro de las pertinencias como fotógrafa y diseñadora gracias a este proyecto se han enriquecido conocimientos de lo que conforma la fotografía y el diseño tanto en práctica como en teoría pues la disciplina de saber leer una imagen es esencial también para el creador fotográfico, los mismos elementos que se requieren para leer una fotografía son los mismos necesarios para leer una escena al realizar una foto. Saber leer una imagen es igual de importante que saber hacerla.
4. Según la información obtenida de los autores citados, se llega a la conclusión de que la fotografía, específicamente del género documental no deja de representar una realidad, pero tampoco la enseña exactamente como es.
5. Trabajar un tema tan amplio en donde se debe tomar en consideración cada detalle dentro de la imagen es esencial que existan más personas involucradas al momento de la producción, debido a la situación actual y por cuidar la bioseguridad tanto de la autora como de las bailarinas con las que se trabajó, se opta por mantener el equipo de trabajo reducido, siendo las modelos y la fotógrafa las únicas personas dentro del espacio de producción.

IV.B. Recomendaciones

Considerando las conclusiones y el trabajo realizado, se recomienda lo siguiente:

1. Dentro de una producción es esencial que exista al menos un apoyo de talento humano, en este caso, un asistente fotográfico que conozca de iluminación, pues ayudaría tanto a optimizar el tiempo como a fijarse en detalles que dentro del ojo del fotógrafo o fotógrafa es común y normal que puedan escaparse.

2. Al trabajar un tema de disciplina artística en este caso danza oriental, se recomienda tener un director o directora de modelo(bailarina) que sea profesional en el área, ya que puede ayudar a fijarse en que las poses estén bien realizadas, la posición de manos, dedos, pie, cadera y pueda fijarse en detalles en cuanto a técnicas corporales para que la pose se vea más estética y profesional. De igual manera cabe mencionar que es importante que se trabaje con bailarinas expertas en el área ya que esto facilitará al momento del “performance” dentro del set y las fotografías puedan fluir de mejor manera, una bailarina conoce su campo de experticia, así como una modelo de revista o un actor también, siempre es importante trabajar con gente especializada en el área que queramos fotografiar.
3. Las imágenes finales al ser una composición de elementos agregados en edición y siendo fotografías intervenidas, es importante reconocer que, dentro de este tipo de imágenes intervenidas o también conocidas como fotomontajes, existe un trabajo extenso detrás de cada una. Es importante recordar que al hacer este tipo de imágenes es necesario que se cierre todo programa que no se esté usando para que el programa de Photoshop consiga un mejor rendimiento.
4. Se recomienda trabajar con un documento de pre-producción en todo momento, en este caso al ser imágenes cargadas de elementos tanto en vestimenta como decoración, es importante tener todo escrito para que no se pueda escapar ningún elemento, por lo que este documento es de gran importancia a la hora de realizar producciones.

BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez Giselle, (2016, México) "*Historia de la danza árabe*" Recuperado de:
<https://danzaorientalenegipto.com/historia-de-la-danza-arabe/>

Rodríguez Giselle, (2016, México) *Conferencia historia de la danza del vientre*.
Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=6ShdDCvDWf0>

Vecchio Kat (2016, México) *El empresario que llevó la danza del vientre a Estados Unidos*. Recuperado de: <https://danzaorientalenegipto.com/2016/12/26/el-empresario-que-trajo-danza-del-ventre-a-estados-unidos/>

Surgaly Bianca (2015, España) Historia extendida de la danza oriental. Recuperado de: https://danzaorientalenlared.wordpress.com/historia-de-la-danza/

Gómez Marcía Marwa(2017, Chile) *Las primeras bailarinas de danza del vientre en América*. Recuperado de: <https://marwa.cl/las-primeras-bailarinas-de-danza-del-ventre-en-america/>

Metwally Yasser (2008, mayo) *Dancing in ancient Egypt*. Recuperado de:
<https://profyasser.wordpress.com/2008/05/16/dancng-in-ancient-egypt/>

Edward W. Said (1979) *Orientalism*, editorial Vintage, Nueva York.

Cara a cara con Rosalía (2014, septiembre). *Damiana Levy, Bailarina y coreógrafa de danza oriental*. Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=xIXAdqkLvg>

El Comercio (2009) *Quito y Guayaquil, con danza árabe*. Recuperado de:
<https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-y-guayaquil-danza-arabe.html>

Thaleb, A. (2003). *La milenaria danza del vientre*. Argentina: 3era edición

- Freund, G. (1999). *La fotografía como documento social*. Recuperado de:
https://editorialgg.com/media/catalog/product/9/7/9788425229947_inside.pdf
- Sontag, S. (1977). *Sobre la fotografía*. Recuperado de:
https://monoskop.org/images/7/77/Sontag_Susan_Sobre_la_fotografia.pdf
- Vásquez, A. (2015). *Epistemología de la fotografía documental y metáforas de la vida*. Bogotá: Revista Ontosemiótica, Universidad de Los Andes.
- Pérez, C. (2015) *Comienzos y Génesis. La fotografía de Sebastiao Salgado*. Recuperado de:
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/4378/LT_13_%282015%29_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Colorado, O. (2012). *Oscar en Fotos*. Recuperado de:
<https://oscarenfotos.com/2012/06/03/eugene-atget-el-primer-fotografomoderno/>
- Concha, J. (2001). *Imagen Fotográfica y Lenguaje*. Chile: Pontificia Universidad Católica De Chile. Recuperado de:
http://estetica.uc.cl/images/stories/Aisthesis1/Aisthesis34/imagen%20fotografica%20y%20lenguaje_jose%20pablo%20concha.pdf
- Borges, T. (2003). *La fotografía documental contemporánea en Brasil*. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperado de:
<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/41512>
- Barthes, R. (1961). *El mensaje fotográfico*. Revista Communications. Recuperado de:
https://socioloco.tripod.com/observacion/barthes_el_mensaje_fotografico.pdf

Colorado, O. (15 marzo, 2013) *Fotografía y semiótica: Una introducción mínima.*

Recuperado

de:

https://oscarenfotos.com/2013/03/15/fotografia_y_semiotica_una_introduccio/

Blanco, A. (01 abril, 2015) *Cindy Sherman: Biografía, obras y exposiciones.*

Recuperado: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/409-cindy-sherman-biografia-obras-y-exposiciones>

ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

